Open natura

DESECHOS ENCONTRADOS

fundación antonio pérez
diputación de cuenca

Coordinador Open Natura
José Juan Gimeno
Imprevisual Gestión Cultural

Organizan
Asociación Open Natura
Imprevisual Gestión Cultural

Diseño
Estudio Signo Visual
Agustín García Caballero
Arístides Rosell Cabrera

Textos
José Juan Gimeno
José Ángel García Caballero
Chele Esteve
Inma Abarca
Arístides Rosell

Fotografía
Maite Bäckman

© Todos los derechos reservados
© Textos, imágenes y obras, los autores
© Fotografías Maite Bäckman
© Diseño Signo Visual

Fecha:
Del 16 de octubre al 29 de noviembre 2015

Open natura

DESECHOS ENCONTRADOS

ÍNDICE

10. TEXTOS

12. FUNDAMENTO TEÓRICO OPEN NATURA. José Juán Gimeno

13. LA REGENERACIÓN DEL PAISAJE. UN EJERCICIO DE CIUDADANÍA. José Ángel García Caballero.

14. EL ARTE ENCONTRADO. Arístides Rosell.

16. DES-HECHOS ENCONTRADOS, UNA PESQUISA CAPRICHOSA. Chele Esteve.

20. EL ESPÍRITU DEL LUGAR. Inma Abarca

22. - ARTISTAS

48. - HISTÓRICO

50. CERTAMEN OPEN NATURA 2012.

54. CERTAMEN OPEN NATURA 2013.

58. CERTAMEN OPEN NATURA 2014.

62. OBRA GRÁFICA.

DES-HECHOS ENCONTRADOS, UNA PESQUISA CAPRICHOSA.

En esta ocasión la **IV** Convocatoria de **Open Natura**, se localiza de nuevo en la provincia donde se vino celebrando en las anteriores **Convocatorias de 2012, 2013 y 2014**, pero se desplaza unos kilómetros hasta llegar a Cuenca capital, "*que también existe*". Desde lo alto de la ciudad, sobre la Hoz del Río Huécar, en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la **UNESCO**, se alza majestuoso el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas que la orden compró en 1622, hoy sede de la **Fundación Antonio Pérez.** Ante nuestros ojos se nos descubren los patios y la nave de estilo barroco con planta poligonal, un espacio que alberga exposiciones transitorias y donde se presenta la **IV** Edición **Open Natura.** Con sello de **Imprevisual Galería** los activistas culturales y artistas, Arístides Rosell y José Juan Gimeno, hacen posible que bajo el titulo: "**Desechos Encontrados**" podamos disfrutar de esta muestra.

El elenco de artistas participantes en este proyecto que ve la luz entre los meses de octubre y noviembre del 2015, son: **Aracelí Carrión, Bichobo-la-Creativo, Dilena Díaz, Elena Martí, Ferrán Capilla, Inma Abarca, Jordi Arnal, José Juan Gimeno, Mario Molins, Miguel Ángel Aranda, Vicent Marco y Arístides Rosell.**

Entre lo profano, lo divino y lo esotérico, exploramos los bellos "*Des-Hechos* **Encontrados** "durante milenios, desde una "**perspectiva de simbiosis visual**", se lograría delimitar lo descubierto en enclaves en donde la naturaleza es una **centinela parasito evolutivo** que interactúa dejando su huella huérfana o en ocasiones afiliada a su propio hábitat.

Transitemos en el tiempo, primer alto en Camboya, para aguzar los sentidos en uno de los tesoros arqueológicos más significativos del mundo, el **Templo de Angkor Wat**, siglo XII, el de mayor tamaño y mejor conservado de este asentamiento. Una vez más el poder de la naturaleza, se convierte en creación, la erosión y el capricho tejen enmarañado un velo de sutileza entre arboledas enredadas, plantas trepadoras y lianas, que confiere al conjunto otro tipo de arte que se impone sobre las obras creadas por los hombres. Los templos de esta época eran microcosmos simbólicos, donde la encarnación de Visnú o la Tierra, esperaba a las ninfas celestiales. La madre naturaleza se convierte en arquitecta o artista eventual, en un conjunto que posee un encantamiento impactante miscelánea de ruinas y naturaleza, una muestra sin duda de "**arte de la construcción del paisaje**" o "**arte terrestre**", (**Land Art**, en inglés), sin fingida intención inicial. Un movimiento artístico, se define como una tendencia referente al arte, donde se comparte una filosofía o estilo común, secundada por un grupo de artistas en un lugar y momento, durante un periodo de tiempo concreto.

El historiador del arte austrohúngaro, **Lois Riegl** (1858-1905), uno de los principales propulsores del formalismo, acuño y puso en valor la crítica de arte como disciplina autónoma. Además en 1903 publicó **Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung,** (*El culto moderno a los monumentos*), coincidiendo con la comisión sobre los monumentos históricos que presidia. Un principio que determinaba momentos y estados del arte. El **Land Art**, como tal se inició a partir de los años 60, de la mano los norteamericanos, **Robert Smithson** (1938-1973) y de **Michael Heizer** (1944), fueron los primeros reconocidos utilizando materiales de la naturaleza para la creación de sus obras artísticas. Pero antes de este movimiento y de estos creadores, ¿quién o quiénes fueron los que dictaban las pautas de lo que es un

movimiento?. Tal vez pudieron existir tentativas no calificadas que hoy lo hubiesen sido.

Continuamos viaje, visitamos la Isla de Pascua, nos encontramos en la Región de Valparaíso, Chile. Nos reciben casi un millar de **Moáis**, salpicando toda la isla, impresionantes estatuas de piedra monolítica, que esculpieron los antiguos **Rapanui**. Parece que entre los siglos IX y XVI, los moradores polinesios de la isla, rendían con estas representaciones tributo a sus muertos, de manera que proyectaran su maná, como un poder sobrenatural, sobre sus descendientes. Tal vez estos mismos pobladores los derribaron, durante guerras tribales y hoy contemplamos sus restos e imaginamos un **moái** de cuatro brazos con grandes y llamativos ojos de coral o roca volcánica roja, convertidos en el *aringa ora*, el rostro vivo de sus ancestros. Si despojamos a estos **moái** de cualquier valor ritual y los imaginamos gigantes esculturas que intervienen un espacio, tal vez escuchemos de sus susurros con el viento la leyenda que custodian.

Visitamos Gran Bretaña. Y nos detenemos a unos quince kilómetros al norte de Salisbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, concretamente en Amesbury, se descubre un monumento megalítico tipo crómlech, **Stonehenge** de finales del neolítico (siglo XX a. C.).
Este lugar al que se atribuyen poderes esotéricos y divinos, aun hoy convoca a curiosos, creyentes y escépticos. Entre grandes bloques de rocas metamórficas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas, el conjunto no se entiende sin el tapiz verde que acaricia este asentamiento. Sacrificios, rezos, y veneración, sitúan a este monumento circular de carácter ritual como una manifestación a incontables ojos, artística.

En las orillas de ríos, playas o en el monte es frecuente descubrir autenticas atalayas que forman conjuntos de piedras. *El arte de colocar piedras en equilibrio, (rock balancing)*, consiste en apilar utilizando únicamente chinas, cantos rodados o pedruscos atractivos para formar extrañas y vistosas esculturas. Al prestar atención a cada piedra, sintiendo la sensación al palparla, reparas en los más mínimos roces de las mellas del megalito. Estas construcciones llegan a dar la ilusión de ingravidez. Se percibe como las piedras flotan en el aire, parece que no se rozan. El equilibrio que mantiene estas estructuras nos remite a la fuerza de la gravedad, en referencia a sentirnos bien con nosotros mismos nos conduce a la meditación o la búsqueda de armonía. Requiere de dosis de paciencia y

sensibilidad, para generar lo que parece imposible. El proceso recuerda una danza espiritual con los elementos, pura intuición creativa, mutismo, respiración contenida sin aliento, ojos cerrados que congelan un movimiento desacertado que puede derrumbar las piedras en equilibrio, en definitiva un arte efímero y esencia de lo bello.

El matrimonio artístico y carnal formado por, el búlgaro **Christo Vladimirov Javacheff** (1935), conocido como **Christo** y la marroquí **Jeanne-Claude de Guillebon** (1935-2009) comenzó trabajando en instalaciones artísticas ambientales, consideradas por algunos como manifestaciones de **Land Art**, (*referido al arte de la construcción del paisaje*). Sus instalaciones han recorrido el mundo, envolvieron edificios, aéreas públicas y hasta unas islas con tejidos.

Entre 1980-83 realizaron el proyecto titulado, "**Surrounded Islands**", donde rodearon once islas en la Bahía Vizcaina (Miami, Florida) con 603.850 m² de polipropileno rosa chicle. En 1985, cubrieron el Puente Nuevo en París. En 1995, tapizaron el Edificio del Parlamento alemán, el Reichstag en Berlín. En 2005, titularon "**The Gates**", e instalaron 7.503 marcos metálicos en Central Park (Nueva York, Estados Unidos). La facilidad de transformar aquello que nos rodea para **Christo** es una mixtura que define como: "**Mi arte pretende perturbar y manipular el paisaje**".

En este caso, **IV Open Natura**, comparte, en muchos aspectos, la filosofía de **Christo** y apuesta por el objeto encontrado desde la abstracción de su funcionalidad para otorgarle forma y notas artísticas, recordando que: "**Buscar, no es lo mismo que encontrar**". **El objeto encontrado o objet trouvé**, en francés; **found art o ready-made**, en inglés, refiere el arte elaborado mediante el uso de objetos que no se consideran artísticos, en principio. En ocasiones debido a su función no artística, no huyen de su origen, pero si se ven transformados por su creador sin llegar a dejarlo irreconocible. Fue el artista y ajedrecista francés, **Marcel Duchamp** (1887-1968), quien a principios del siglo XX experimentó con éste arte encontrado, siendo su máximo exponente.

En palabras de **Rossell** y **Gimeno**, nuestro universo cotidiano: "*pone a prueba nuestra percepción y nuestra observación de todo lo que nos rodea como artistas y como seres comprometidos con nuestro entorno urbano y natural, para trasladarlo al espacio de la Fundación*". Y esto sin duda es lo que esta muestra depara al espectador.

En inicio, se propuso; "*el uso de materiales de todo tipo, muchos de ellos procedentes de la vida cotidiana, desde ropa, periódicos usados, madera o cartón. La utilización de espejos, sobre los que actúa, pinta imágenes o simplemente coloca de determinada forma, es uno de sus temas recurrentes. La idea de trasladarse andando o recolectar manualmente*

los materiales para las obras, supone restablecer un vínculo de cercanía y de equilibrio con el ecosistema. Uno de los objetivos de este proyecto, es trasladar, la escenografía del "**desecho encontrado**" *en la naturaleza o en el entorno urbano, llevándolo al espacio de la fundación. Utilizar los desechos encontrados como el material principal de cada obra, trabajando cada artista desde su singularidad individual, sin perder su propio yo. Hoy más que nunca es importante trabajar por un objetivo común desde la colectividad*". Ello nos lleva hasta llegar a uno de los principales representantes del **Arte Povera**, el artista y teórico del arte italiano, **Michelangelo Pistoletto** (1933), precursor del happening (*del inglés, acontecimiento, ocurrencia, suceso*), donde se manifiesta en máximo exponente el trinomio entre **la provocación, la participación y la improvisación,** sin descuidar la propia acción, dotada de la misma jerarquía que la propia obra. En esta ocasión se observa como muchos de los participantes inspiran sus obras e instalaciones hasta llegar al "**arte povera**".

Conviene recordad que muchas de estas obras se balancean entre el **arte efímero, el arte povera y el land art,** entendido como un concepto de fugacidad y no permanencia capaz de remover los cimientos creativos para expresar aquello que viene desde muy adentro y mecer los sentimientos que producen los ataques y vivencias que compartimos con la madre naturaleza.

El carácter perecedero y transitorio, de aquello que se cataloga como efímero no deja una obra perdurable pero si permite que el momento potencie su valor en una amalgama de variables que bien puede ser cambiante en estado o fluctuante constantemente. En palabras de **Christo**: *"Todos mis proyectos son proyectos de emplazamiento y de percepción. No es arte transportable. Las Surrounded islands utilizaron 650.000 metros cuadrados de tela rosa, pero la obra de arte no es la tela. No es como una escultura de* **Joan Miró** *(1893-1983) o* **Henry Spencer Moore** *(1898-1986), donde la obra de arte es un trabajo que puede ser transportado e instalado en un museo u otro". "La tela es sólo uno de los elementos de la obra; otro de los elementos son las propias islas, su forma, su tamaño, el agua, el cielo... Todos estos últimos elementos siguen estando ahí, en Miami. El que se le haya quitado la tela rosa no significa que la obra haya desaparecido".*

Así pues, *si la* **percepción** "del latín **perceptio**", consiste en recibir, a través de los sentidos, imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas, y yo os invito para esta ocasión a captar, elaborar e interpretar las obras e instalaciones que llega desde este entorno en la **Fundación Antonio Pérez** con **IV Open Natura.**

Chele Esteve Sendra
Crítico de arte y profesora universitaria